畫傳四集艸虫花卉譜

上冊上

Freer Gallery of Art
Washington, D. C.

李笠翁先生論定

芥子園畫傳

繡水[illegible]

皇都文車樓翻刻

艸蟲花卉譜序

前人畫花卉未分艸與木卽譜衆花亦惟編月令未嘗區別及此考之芍藥荷華名已見于鄭風牡丹後起而曰木芍藥荷華注爲芙蕖後世稱爲芙蓉轉以拒霜花爲木芙蓉則二花

之艸本居先而後之牡丹芙蓉始加木字以別之芥子園譜画以艸花先乎木花者良有以也艸花宜綴艸蟲須得其飛翻鳴躍之狀非惟画也即詩人之比興亦留意焉試觀三百篇所載艸木鳥獸各得其情如昆蟲之

細微斯螽莎雞阜螽艸蟲蠅蜩之類曰動股曰振羽曰躍々曰喓々並營々嘒々各得其飛翻鳴躍之狀画綴于花艸中使其枝隊旅揺翅揚旅動如奮可采若股有聲豈可忽乎哉茲譜立意由小而大由簡而繁故于蘭

竹梅菊之後而譜衆卉衆卉先艸本而後木本先艸蟲而後翎毛葢於學者如學詩之琢字鍊句由近體以及古風直可上泝三百篇之遺意矣

辛巳九月望前三日繡水王蓍書于瞰浙樓

青在堂花卉草蟲譜上冊目

畫花卉淺說

畫法源流　畫花卉四種法

花卉布置點綴得勢總論　畫花法

畫葉法　畫心法

畫花卉總訣

畫草蟲淺說

畫法源流　畫草蟲法　畫草蟲訣

畫蛺蝶訣　畫螳螂訣　畫百蟲訣

畫魚訣

草本四瓣五瓣花頭起手式 五則

虞美　秋海棠　金鳳

秋葵　水仙

五瓣六瓣長蒂花頭式 五則

百合 玉簪 山丹 剪羅 萱花

缺亞多瓣大花頭式 四則

芍藥 芙蓉 蜀葵 罌粟

尖圓大瓣蓮花式 四則

正面蓮 將放菡萏 側面蓮 菡萏

各種異形花頭式 八則

僧鞋菊 石竹花 西番菊 蝴蝶花 魚兒牡丹 翠娥眉 牽牛花 金盞花

草本各花尖葉起手式 四則

山丹 金鳳 百合 雞冠

團葉式 三則

蜀葵 秋海棠 玉簪

岐葉式 三則

秋葵 芙蓉 僧鞋菊

長葉式 三則

萱草 蝴蝶花 水仙

亞葉式 三則

芍藥　鶯粟　虞美人

圓葉式 四則
正面捲荷　將放荷葉
反面正掩荷葉　未放荷葉　將放荷葉

草本各花梗起手式 九則
二枝交加　三枝倒垂　三枝穿插
下垂枝　上仰枝　三枝穿插
三枝交加　芍藥根枝　紅蓼枝節

根下點綴苔草式 十三則
初生嫩草　爬根　遮根茂草
霜後衰草　枯草根　上仰細草
下垂細草　承露苔草　野薺
蒲公英　攢三聚五苔　尖點苔草
圓點苔草

點綴草蟲式一 蛺蝶六則
側面平飛　折翅下飛　正面
反面　側面　歇花

點綴草蟲式二 蜂 䖸 蟬 六則
採花蜂　青蜂　細腰蜂
蛺蜂　飛䖸　雙䖸
正面墜枝蟬　反面抱枝蟬

點綴草蟲式三 蜻蜓 豆娘 螽斯 蚱蜢 蟋蟀 飛蝗 八則
正飛蜻蜓　側飛蜻蜓　豆娘
螽斯　下飛蚱蜢　草上蚱蜢
蟋蟀　飛蝗

點綴草蟲式四 䗫蚱 絡緯 螳螂 牽牛七則

䗫蚱 螳螂

下行牽牛

叫䗫蚱 攫蟲螳螂

絡緯 牽牛

青在堂畫花卉草蟲淺說

畫法源流 草本花卉

天地間衆卉爭芳。爲人所娛心悅目者。不一而足。大約衆卉中。水花以富麗勝。草花以嫵媚勝。富麗則譜爲王者。嫵媚則比之美人。故草花之嫵媚。尤足娛心悅目。茲特各爲一冊。繪圖問世。以草卉先焉。然于草卉中畹蘭籬菊。品類既多。幽芳特甚。亦先各耑一冊矣。此外凡春色秋容。莫不悉備。卽靈苗幽草水葉汀花。各經寫肖。以及昆蟲飛躍。更復圖形。考諸繪事。代

有傳人但唐宋以來善寫花之名手未有草木區別且既工花卉自善翎毛譜其源流何能分晰已詳見于後冊木本翎毛中此不過畧舉其大畧云爾名手始稱于錫梁廣郭乾暉滕昌祐盛于黃筌父子至徐熙趙昌易元吉吳元瑜出其後各有師承元之錢舜舉王淵陳仲仁明之林良呂紀邊文進皆名重一代若取法當以徐熙黃筌爲正而徐熙黃筌之體製不同因附黃徐體異論于後

黃徐體異論

黃筌徐熙之妙于繪事學繼前人法傳後世如字中之有鍾王文中之有韓柳也然其竝傳今古各有不同郭思論其體異云黃筌富貴徐熙野逸不惟各言其志蓋亦耳目所習得之於手而應於心者何以明其然黃筌與其子居寀始竝事蜀爲待詔筌後累遷副使後歸宋代筌領眞命爲宮贊居寀復以待詔錄之皆給事禁中故習寫禁籞所見奇花怪石居多徐熙江南處士志節高邁放達不羈多狀江湖所有汀花野卉取勝二人如春蘭秋菊各擅重名下筆成珍

揮毫可範為法雖異傳名則同。至若筌之後有居宷居寶。熈之孫有崇嗣崇矩。俱能繼其家法。並冠古今、尤為難能也。

也。而畫花卉四種法

畫花卉之法為類有四。一、則鉤勒着色法。其法工于徐。熈。畫花者。多以色。暈而成。熈獨落墨寫 其枝葉蕊萼然後傳色。骨、格風神。並勝者。是也。一、則不鉤外匡。只用顏色點染法。其法始于滕昌祐隨意傳色。頗有生意。其為蟬蝶。謂之點畫者。是也。其後則有徐崇嗣不用描寫止以丹粉點染而成。號沒骨畫劉常染色。不以丹粉襯傳調勻顏色深淺一染而就。一、則不用顏色。只以墨。筆點染法。其法始于殷仲容花卉極得其眞。或用墨點。如兼五色者是也。後之鍾隱獨以墨分向背。丘慶餘寫草蟲。獨以墨之深淺映發。亦極形似之妙矣。一、則不用墨着。只以白描法。其法始于陳常。以飛白筆作花本。僧布白趙孟堅始用雙鉤白描者是也。

花卉布置點綴得勢總說

畫花卉全以得勢為主枝得勢雖縈紆高下氣脉仍是貫串花得勢雖參差向背不同而各自條暢不去常理葉得勢雖疎密交錯而不繁亂何則以其理然也而着色象其形采渲染得其神氣又在乎理勢之中至于點綴蜂蝶草蟲尋豔採香緣枝墜葉全在想其形勢之可安或宜隱藏或宜顯露則在乎各得其宜不似贅瘤則全勢得矣至于葉分濃淡要與花相掩映花分向背要與枝相連絡枝分偃仰要與根相應接若全圖章法不用意搆思一味填塞是老僧補衲手段焉能得其神妙哉故所貴者取勢合而觀之則一氣可成深加細玩又復神理湊合乃為高手然取勢之法又甚活潑未可拘執必須上求古法古法未盡則求之花木真形其真形更宜於臨風承露帶雨迎曦時觀之更姿態橫生愈於當格矣

畫枝法

凡畫花卉不論工緻寫意落筆時如布棋法俱以得勢為先有一種生動氣象方不死板而取勢必先得之枝梗有木本草本之殊木本宜蒼老草本宜纖秀

然于草木之纖秀中。其勢、不過、上挿、下垂、横倚、三者。然三勢中、又有分歧、交挿、回折、三法。分歧須有高低向背勢。則不致、又字、分頭。交挿須有前後粗細勢。則不致、十字、交加。回折須有偃仰縱横勢。則不致之字、盤曲。又有、入手宜、忌、三法。上挿宜有情。而忌直擢。下垂宜生動而忌拖遝。横折宜交搭。而忌平擔。畫枝之法若此。枝之于花。亦如人四肢之于面目也。若面目雖佳。而四體不備。豈得爲全人乎。

畫花法

各種花頭不論大小宜分已開未開高低向背。即叢集亦不雷同。不可直仰無嬌柔之態。不可低垂無翻翻之姿。不可比偶無參差之致。不可聯接無猗揚之勢。須偃仰得宜。而顧盼生情。又須反正互見。而映帶得趣。不獨一叢中色宜深淺。即一朶一瓣。必須內重外輕。方爲合法。同一花也。未放內瓣色深。已放外瓣色淡。同一本也。已殘者色褪。正放者色鮮。未放者色濃。凡一切色不可皆濃。必須間以淡色。間以淡色。愈顯濃處光艶。奪目。花之黄色。更宜輕淺。白色用粉傅

者以淡綠分染不用粉則以淡綠外染則花之白色逼出矣着色花頭在絹上鈎匡有傅粉染粉鈎粉襯粉諸法若紙上別有臙色點粉法及用色點染法皆須深淺得宜自覺嬌艷過于鈎勒名為無骨畫更有全用水墨色具淺深不施脂粉頗饒風韻前代文人寄興往往善此則又全在用筆之神矣

畫葉法

枝幹與花已知取勢而花枝之承接全在乎葉葉之勢豈可忽哉然花與枝之勢宜使之欲動花枝欲動其勢在葉嬌紅掩映重綠交加如婢擁夫人夫人所之婢必先起夫紙上之花何能使之搖動惟以葉助其帶露迎風之勢則花如飛燕自飄飄欲飛矣然葉之風露無從繪出須出以反葉折葉掩葉中反葉者衆葉皆正此葉獨反折葉者衆葉皆直此葉獨折掩葉者衆葉皆全此葉獨掩花之為葉不一有大小長短岐亞之分大約葉細多者宜間以反一切藤花草卉葉是也葉長者宜間以折葉蘭萱是也葉岐亞者宜間以掩葉芍藥與菊是也若以墨點則正葉宜深

反葉宜淡若用色染則正葉宜青反葉宜綠荷葉反背則宜綠中帶粉惟秋海棠反葉宜紅所言葉以風露取勢者凡草本春榮秋萎之花皆然也

畫蒂法

木本之枝草本之莖俱由蒂而生萼萼包蕚蕚吐瓣蒂雖各有不同然外包衆萼內承衆瓣則一也若大花如芍藥秋葵蒂內有苞秋葵內苞綠外苞蒼芍藥內苞綠外苞紅凡花正面則露心不露蒂背面則隔枝露全蒂而不露心側面則露半蒂半心秋海棠總苞分莖而無蒂夜合萱花以瓣根即蒂瓣多者蒂多瓣五者蒂亦五有有苞而無蒂者有有蒂而無苞者有苞蒂俱全者此蒂之形色聊舉大畧衆種俱雜見分圖更當于眞花着眼自得其天然色相矣

畫心法

草花之心俱由蒂生與木花不同芍藥芙蓉心雜於瓣根蓮花心淡而蘂黃夜合山丹萱花玉簪花六瓣鬚亦六莖有蕊根中別挺生一根則無蕊菊多種類有有心無心其形色淺深多寡之不同秋海棠止一

大圖心、蘭苞淺紅。蕙苞淡綠、蘭蕙心俱紅白相間。花心、俱宜、細辨。亦由乎人心之不同、如其面耳。

畫花卉總訣

畫花之法。各有專形。上自花葉。下及枝根。俱宜得勢。審察分明。至于花朶。態須輕盈。設色多端、寫之欲生。染脂傳粉。各得其情。開分向背、間以苞英。安頓枝葉交加、縱横。密而不亂。稀而不零。窺其致、備寫其神真。因其形似、得其精神。在乎能手。筆法所臻、未可言盡。訣以傳心。

畫法源流 草蟲

古詩人比興、多取鳥獸草木。而草蟲之微細、亦加寓意焉。夫草蟲既爲詩人所取、畫可忽乎哉。考之唐宋、凡工花卉。未有不善翎毛、以及草蟲。雖不能另譜源流。然亦有著名獨善者。陳有顧野王、五代有唐垓、宋有郭元方、李延之、僧居寧、是皆以專工、著名者。至若丘慶餘、徐熈、趙昌、葛守昌、韓祐、倪濤、孔去非、曾達臣、趙文淑、僧覺心、金之李漢卿、明之孫隆、王乾、陸元厚、韓方、朱先、俱爲花卉中。兼善名手。草蟲之外。更有蜂

蝶。代有名流。唐滕王嬰善蛺蝶。滕昌祐、徐崇嗣、秦友諒、謝邦顯善蜂蝶。劉永年善蟲魚。袁義、趙克敻、趙叔儺、楊暉、更善魚。有涵泳唫喁之態。綴于蘋花荇葉間。亦不讓草蟲蜂蝶之有俾于春花秋卉矣。故附及之。

畫草蟲法

畫草蟲。須要得其飛翻鳴躍之狀。飛者翅展。翻者翅折。鳴者。如振羽切股。有喓喓之聲。躍者、如挺身翹足。有趯趯之狀。蜂蝶必大小四翅。草蟲多長短六足。蝶翅形色不一。以粉墨黃三色爲正。形色變化多端。未可言盡。黑蝶則翅大而後拖長尾。安于春花者宜翅柔肚大。後翅尾肥。以初變故也。安于秋花者。宜翅勁肚瘦而翅尾長。以其將老故也。有目有嘴。有雙鬚。其嘴飛則拳而成圈。止者卽伸長入花吸心。草蟲之形。雖大小長細不同。然其色亦因時變。草木茂盛。則色全綠。草木黃落。色亦漸蒼。雖屬點綴。亦在乎審察其時。安頓之也。

畫草蟲訣

草蟲與翎毛。其法各自別。草蟲多點染。翎毛重鈎勒

當年滕昌祐。寫生盡曲折。花果寫丹青。蟬蝶寫以墨。更有丘慶餘。寫花能設色。以墨寫草蟲。點染分黑白。形似得其真。古人有是格。後之善草蟲。相繼有趙昌郭守昌。飛躍勢若生。設色工點畫。微細得其形。神先筆下得。豈獨滕王嬰。擅名工蛺蝶。

畫蛺蝶訣

凡物先畫首。畫蝶翅爲先。翅得蝶之要。全體神采兼。翅飛身半露。翅立身始全。蝶首有雙鬚。嘴在雙鬚間。採香嘴則舒。飛翻嘴連拳。朝飛翅向上。夜宿翅倒懸出入花叢裏。丰致自翩翩。有花須有蝶。花色愈增妍。渾如美人旁。追隨有雙鬟。

畫螳螂訣

螳螂雖小物。畫此宜威嚴。狀其攫物時。望之如虎焉。雙臂勢欲吞。情形極貪饞。所以殺伐聲。形諸琴瑟間。

畫百蟲訣

古人畫虎鵠。尚類狗與鶩。今看畫羽蟲。形意兩俱足。行者勢若去。飛者翻若逐。拒者如舉臂。鳴者如動腹。躍者趯其股。顧者注其目。乃知造化靈。未抵毫端速。

梅聖俞觀居寧画草蟲詩

畫魚訣

畫魚須活潑。得其游泳像。見影如欲驚。喰喁意閒放。
浮沈荇藻間。清流恣蕩漾。悠然羨其樂。與人同意況。
若不得其神。只徒肖其狀。雖寫溪澗中。不異碪俎上。